

Résonances...

... chaque œuvre en son temps

Projet en éducation
artistique et culturelle

1er degré

direction des services
départementaux
de l'éducation nationale
Pas-de-Calais
éducation
nationale

2015-2016

Ce projet vous accompagnera dans l'élaboration du parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève.

Il s'inscrit dans le cadre défini par l'arrêté du 1er juillet 2015 paru au BO n°28 du 9 juillet 2015.

On y précise que :

À l'école, l'éducation artistique et culturelle est à la fois :

- une éducation à l'art, qui vise l'acquisition par l'élève d'une véritable culture artistique, riche, diversifiée, équilibrée: cette culture repose sur la fréquentation des œuvres et du patrimoine, le développement de la créativité et des pratiques artistiques ainsi que sur la connaissance du patrimoine culturel et de la création contemporaine. Elle couvre les grands domaines des arts, sans s'arrêter aux frontières traditionnelles des Beaux-Arts, de la musique, du théâtre, de la danse, de la littérature et du cinéma et en intégrant autant que possible l'ensemble des expressions artistiques du passé et du présent, savantes et populaires, occidentales et extra occidentales; elle s'appuie sur le patrimoine, tant local que national et international.
- et une éducation par l'art, qui permet une formation de la personne et du citoyen: cette formation nécessite le développement de la sensibilité, de la créativité, des capacités d'expression et de la faculté de juger. Elle encourage l'autonomie et le sens de l'initiative et passe par la participation à des expériences et des pratiques artistiques et culturelles collectives et partagées.

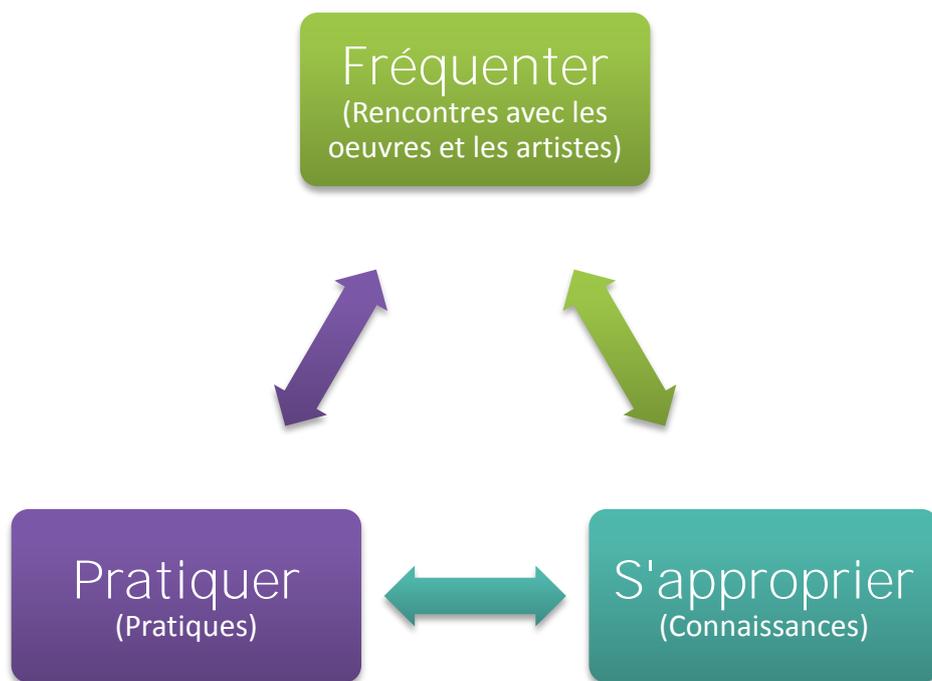
L'éducation artistique et culturelle se déploie dans trois champs d'action indissociables, qui constituent ses trois piliers :

- des rencontres : rencontres, directes et indirectes (via différents médias, numériques notamment), avec des œuvres artistiques et des objets patrimoniaux ; avec des artistes, des artisans des métiers d'art, des professionnels des arts et de la culture... ; avec des lieux d'enseignement, de création, de conservation, de diffusion... ;
- des pratiques, individuelles et collectives, dans des domaines artistiques diversifiés ;
- des connaissances : appropriation de repères culturels – formels, historiques, esthétiques, techniques, géographiques – et d'un lexique spécifique simple permettant d'exprimer ses émotions esthétiques, de porter un jugement construit et étayé en matière d'art et de contextualiser, décrire et analyser une œuvre ; développement de la faculté de juger et de l'esprit critique.

Ces trois champs doivent être investis complémentaires et concomitamment du plus jeune âge à l'âge adulte, sans hiérarchie ni prévalence de l'un ou l'autre de ces champs, afin que chaque élève puisse se constituer progressivement une culture artistique équilibrée.

L'éducation artistique et culturelle à l'École est organisée sous la forme d'un parcours qui invite à penser cette éducation de façon continue et cohérente, de l'amont à l'aval, sur le temps long des scolarités primaire et secondaire.

C'est donc autour de ces trois piliers indissociables que s'organise ce projet :

Résonances...

... chaque œuvre en son temps

car :

L'œuvre est au cœur de l'enseignement artistique et culturel. Rencontre incontournable, elle interroge, elle interpelle, elle perturbe... elle invite à l'écoute... à la contemplation.

C'est le temps **de l'œuvre...**

Elle peut être également le point de départ d'une mise en résonance, d'une piste d'étude déclinée dans les différents domaines artistiques.

C'est le temps **des œuvres...**

Des fiches des œuvres aux maîtres sont retenues et étudiées dans le cadre d'une thématique. Les œuvres choisies sont intégrées dans un projet décliné pour chacun des cycles et pour chaque période historique.

C'est le temps **à l'œuvre...**

Dans le cadre de l'enseignement de l'Histoire des Arts, ce cheminement est le prétexte à la rencontre d'œuvres, l'acquisition de connaissances et le développement des pratiques artistiques des élèves.

C'est du temps **pour l'œuvre...**

Gérard SZARZYNSKI
Inspecteur de l'Éducation Nationale
Chargé de mission Art et Culture

Les Conseillers pédagogiques
en arts visuels et en éducation musicale
du département du Pas-de-Calais

Résonances... ... chaque œuvre en son temps

Sommaire 2015-2016

(l'ensemble des thématiques est proposé dans le document 2013-2018 envoyé aux écoles)

Une période	Une œuvre	Une thématique	Un cycle	Des pistes d'études	page
Antiquité	^① <i>Mosaïque du calendrier agricole de Saint-Romain-en-Gal</i>	Évoquer les quatre saisons <i>] 2013-2014 [</i>	1	Représenter l'arbre au fil des saisons	
			2	<i>Représenter le temps qui passe</i>	
			3	<i>Représenter le monde rural à travers le temps</i>	
Moyen Âge	^② <i>Saint Vaast apprivoisant l'ours</i>	Bestiaires <i>] 2014-2015 [</i>	1	L'animal dans l'art	
			2	L'évocation de l'animal	
			3	L'animal imaginaire	
Les Temps modernes	^③ <i>Autoportrait Rembrandt</i>	Portraits Autoportraits <i>] 2015-2016 [</i> page 5	1	<i>Portraits en tous genres</i>	6
			2	<i>Le portrait dans tous ses états</i>	9
			3	<i>Portrait réfléchi</i>	12
XIX ^e siècle		<i>] 2016-2017 [</i>	en construction, disponible en mai 2016		
XX ^e siècle		<i>] 2017-2018 [</i>	en construction, disponible en mai 2017		
ANNEXES			Ressources académiques et nationales		17
			Liste des fiches départementales des Œuvres aux Maîtres		21

Résonances...

... chaque œuvre en son temps

Les Temps modernes

Portraits - Autoportraits

Rembrandt Harmenszoon Van Rijn, dit
Rembrandt (1606-1669)
Autoportrait, vers 1661
Huile sur toile
English Heritage, Kenwood House, Londres

En référence :

Fiche des **œuvres** aux maîtres – Arts Visuels – N°45

Sur le site : *en construction*

Sur Eduline : https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/5c3d852b-2bc9-4ab8-a5ec-901a2f681fc8/view_documents

Portraits - Autoportraits

Cycle 1

Portraits en tous genres

Fréquenter / S'approprier

	Des artistes et des œuvres
Arts du visuel	Peintures Pisanello, <i>Portrait d'une jeune princesse, v. 1435-1440</i> Pierre-Auguste Renoir, <i>Madame Monet étendue sur un sofa, 1872</i> Edouard Manet, <i>Le chemin de fer, 1872</i> Henri Rousseau, <i>Moi-même, portrait paysage, 1890</i>
	Etoffes Jan Van Eyck, <i>L'Homme au turban rouge, 1433</i> Francisco de Zurbaran, <i>Santa Casilda, v. 1635</i> Elisabeth Vigée Lebrun, <i>Autoportrait, 1783</i>
	Sculptures Jean-Antoine Houdon, <i>Voltaire assis, 1781</i>
	Cinéma Gilles Porte, <i>Dessine-toi, 2010</i>
Arts du son	Rond tout rond Pierrot triste mine Henri Dès, <i>Lisette</i> Chansons sur le corps (cf. conseillers pédagogiques en éducation musicale)
Arts du quotidien	Médaillons et coffrets avec portrait, XVIII ^e siècle, institut du Grenat
Arts du spectacle vivant	
Arts du langage	Albums (site <i>materalbum</i> - rubrique portrait)
Arts de l'espace	

Cycle 1

Portraits en tous genres

Pratiquer

Proposition de cheminement

Dans les nouveaux programmes, le domaine « agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques » constitue la première étape du Parcours d'Éducation Artistique et Culturelle des élèves.

A travers des rencontres autour de l'art du portrait et de l'autoportrait, les élèves seront amenés progressivement à se découvrir eux-mêmes. De ce cheminement fait d'allers et retours entre les œuvres et les pratiques, les élèves pourront acquérir, tout au long du cycle, des connaissances langagières, culturelles et artistiques.

Regardez-moi...

Je grandis et mon dessin aussi

Dans un rituel de présentation, des œuvres de typologie variée autour du portrait seront observées régulièrement (cf. corpus des œuvres).

Selon l'âge des élèves, les œuvres présentées favoriseront une progression de la représentation du corps : en son entier puis vers les détails du visage, de face/de profil...

Dans l'intention de constituer un album, l'enfant se représente sur format constant (carnet de croquis par exemple).

De ce rituel (aller/retour entre lecture d'œuvres et dessin de soi), on pourra observer l'influence de l'œuvre sur le dessin et constater l'évolution de la représentation d'où l'importance de dater chaque production.

Je prends la pose

Découvrir et analyser l'œuvre de Rembrandt, Autoportrait, fiche des œuvres aux maîtres n°45. En dégager les caractéristiques notamment celles liées au cadrage et à la position.

Confronter avec des portraits montrant d'autres postures du corps (assis, debout, accroupi, couché).

Classer selon des critères de cadrage et de position :

- dégager la typologie des positions : dos, profil, face, $\frac{3}{4}$;
- dégager la typologie des cadrages : en pied, buste, tête.

Faire vivre ces différentes postures aux enfants et en garder trace par la photographie. Constituer un mur d'images autour de cette thématique du portrait.

« Je » est un autre

Installer un coffre à étoffes : découvrir ces tissus, les explorer par les sens.

Proposer des attaches à manipuler (fibules, pinces, ceintures, liens...). Mettre en mots ces expériences.

Pour se parer, expérimenter le matériel mis à disposition (étoffes et attaches).

Choisir des reproductions de portraits (cf. corpus d'œuvres) comprenant des étoffes (costumes, coiffes, drapés). Observer et mettre des mots sur les opérations plastiques repérées sur les tissus (draper, nouer, plisser, torsader...).

Dans l'intention de réaliser un portrait photographique, choisir une mise en scène et se parer.

Mettre en valeur l'ensemble des productions.

Je laisse une trace

Constituer un musée de classe d'objets sur lesquels des portraits sont représentés (pièces de monnaie, médailles, tasses, boîtes, assiettes, calendriers...).

Nommer les objets et leurs différentes fonctions.

Choisir un objet comme support. Tirer parti de la forme de l'objet pour se représenter par des techniques adaptées selon l'âge des élèves (collage de photographie, dessin de la silhouette, gravure sur terre, sur métal à repousser, plastique fou, pâte Fimo...).

Mettre en valeur l'ensemble des productions.

Prolongements et enrichissements

À partir de ces rencontres, de ces pratiques et des connaissances découvertes, on pourra envisager de créer :

- un abécédaire du portrait
- des jeux de manipulation à partir des portraits réalisés
- des enregistrements vidéos des élèves en train de se dessiner (cf. le film *Dessine-toi* de Gilles Porte).

Henri Rousseau
Moi-même, portrait paysage

Huile sur toile (1870)
Narodni Galerie, Prague

Cycle 2

Le portrait dans tous ses états

Fréquenter / S'approprier

	Des artistes et des œuvres
Arts du visuel	Peintures Louis-Léopold Boilly, <i>Réunion de 35 têtes d'expression</i> , XVIII ^e s. Hyacinthe Rigaud, <i>Portrait de Louis XIV</i> , 1701 Elisabeth Vigée Lebrun, <i>Autoportrait</i> , 1782 Pablo Picasso, <i>La femme qui pleure</i> , 1937
	Sculptures Anonyme, <i>Le cavalier Rampin</i> , 545 av. J.C., Jean-Antoine Houdon, <i>Madame Houdon</i> , 1787 Franz Xavier Messerschmidt, <i>Homme de mauvaise humeur</i> , 1770
	Cinéma Studio Pixar, <i>Vice Versa</i> , 2015
Arts du son	Michaël Giacchino, <i>Imagination Land</i> , musique du film <i>Vice Versa</i> Christiane Oriol, <i>Grand-père super</i> <i>Koukaboura</i> (cf. conseillers pédagogiques en éducation musicale)
Arts du quotidien	Médaillons et coffrets avec portrait, XVIII ^e siècle, institut du Grenat
Arts du spectacle vivant	Le mime Marceau
Arts du langage	Marypop, <i>Dans mon petit cœur de chat</i> , Scarabée jeunesse Olivia Le Divalec, <i>Monsieur l'ému. Bonne nouvelle</i> , 100 voix Éric Simard, <i>Roby ne pleure jamais</i> , Mini Syros Soon Laurent Moreau, <i>A quoi penses-tu ?</i> , Hélium édition Jérôme Lambert, <i>Mercredi gentil</i> , École des loisirs
Arts de l'espace	

Cycle 2

Le portrait dans tous ses états

Pratiquer

Proposition de cheminement

Que ce soit un portrait ou un autoportrait, il s'agit toujours d'un miroir reflétant des émotions et des sentiments. De ces expressions représentées, naissent des émotions chez le spectateur.

Des expressions, des sentiments, des émotions...

Étudier des portraits

Quelles émotions les artistes nous offrent-ils et comment s'y prennent-ils pour les faire ressentir ?

Observer et analyser des portraits exprimant des sentiments différents :

dans un premier temps, isoler et décrire les visages. Nommer et mimer les sentiments représentés ;

ensuite, dévoiler l'œuvre entière et s'interroger sur la gestuelle, la posture, les attributs et la mise en scène dans l'objectif de faire accéder à une compréhension plus fine des œuvres ;

pour finaliser cette analyse, répertorier les procédés plastiques mis en œuvre (lignes, formes, couleurs, cadrages, rapport fond/forme,...).

Garder trace de ces analyses dans le cahier d'histoire des arts. Organiser les découvertes sous forme de musée de classe.

Établir un **glossaire et mettre en relation avec des œuvres**

Les élèves ont été amenés à découvrir diverses formes d'états d'âme rencontrés dans différents domaines d'apprentissage de la culture humaniste (maîtrise de la langue, enseignement moral et civique, découverte du monde, pratiques artistiques).

Dans le cadre de ce projet pluridisciplinaire, les élèves créent un glossaire illustré autour des états d'âme rencontrés : mélancolie, sérénité, allégresse, désespoir, exubérance, exaltation...

Ce glossaire s'enrichira au gré des découvertes.

Dégager la notion d'autoportrait

Proposer un corpus d'œuvres présentant des autoportraits dont celui de Rembrandt (fiche des œuvres aux maîtres n°45).

Présenter les cartels et mettre en évidence la notion d'autoportrait. S'interroger sur le préfixe « auto » et donner une définition de l'autoportrait. En garder la trace dans le cahier d'histoire des arts. Enrichir le musée de classe.

Mettre les œuvres en relation avec le glossaire des états d'âme et enrichir ce dernier.

Choisir une expression : le sourire et réaliser un autoportrait souriant

Se représenter en souriant. Annoncer son projet :

mettre en relation techniques et procédés les plus pertinents.

Choisir :

la technique (peinture, dessin, gravure, sculpture...) ;

des éléments plastiques signifiants (palette de couleurs, geste, touche, éclairage...) ;

des objets (ajouts d'éléments, de textes...).

Mettre en valeur l'ensemble des productions.

À partir de reproductions (cf. corpus d'œuvres proposé) réaliser une collection de portraits souriants.

Déceler ce qui se cache derrière tous ces sourires : la joie, la bienveillance, la moquerie, la fierté, la malice, la joie, le bonheur, le sarcasme, l'hilarité, la bienveillance...

Enrichir le glossaire.

S'observer dans un miroir, mimer les différentes émotions liées au sourire et mettre en exergue les autres parties du visage et du corps qui concourent à exprimer le sentiment donné à voir.

Réaliser un selfie dans l'intention d'exprimer un état d'âme souriant particulier.

S'exposer

Rassembler les productions réalisées (productions plastiques, selfies, cartels).

S'interroger sur leur mise en valeur :

exposer une galerie ;

créer un diaporama ;

mettre en ligne.

Les associer à d'autres productions (écrites, musicales...).

Prolongements et enrichissements

Réaliser un dictionnaire illustré des émotions : réinvestir le vocabulaire des sentiments et émotions pour nommer ce que l'on ressent au quotidien. Répertorier les définitions, les références, les illustrations, les mises en contexte. Envisager une mise en valeur sous forme numérique.

Concevoir un jeu de familles des émotions.

Exprimer corporellement des émotions à partir d'un extrait musical, d'un tableau.

Cycle 3

Portrait réfléchi

Fréquenter / S'approprier

	Des artistes et des œuvres
Arts du visuel	<p>Peintures</p> <p>David Boilly, <i>Vanité (autoportrait avec nature morte)</i>, 1620</p> <p>Johannes Gump, <i>Autoportrait</i>, 1646</p> <p>Pierre Bonnard, <i>Le boxeur (autoportrait)</i>, 1931</p> <p>Norman Rockwell, <i>Triple autoportrait</i>, 1960</p> <p>Hélène Schjerfbeck, autoportraits de 1884 à 1994</p> <p>Roman Opalka, <i>Opalka 1965/1 à l'infini</i>, entre 1965 et 2005</p> <p>Cinéma</p> <p>Marjane Satrapi, <i>Persépolis</i>, 2007</p>
Arts du son	<p>Akhénaton, <i>je suis peut-être</i></p> <p>Ben l'oncle Soul, <i>Soulman</i></p> <p>Jean-Marie Briatte, <i>le portrait de ma mère</i></p> <p>Jacques Brel, <i>les vieux</i></p> <p>Georges Brassens, <i>Pauvre Martin</i></p>
Arts du quotidien	<p>Miroir étrusque à manche gravé, 4e siècle av. J.C., Louvre</p> <p>Céramique grecque à figure rouge, <i>Femme assise tenant un miroir</i>, 470-460 av. J.-C., Athènes</p>
Arts du spectacle vivant	
Arts du langage	<p>Jean-Claude Mourlevat, <i>L'enfant océan</i>, Pocket jeunesse</p> <p>Marie-Aude Murail, <i>Le hollandais sans peine</i>, École des loisirs</p> <p>Nathalie Papin, <i>Mange-moi</i>, École des loisirs</p> <p>Philippe Pullman, <i>J'étais un rat</i>, Folio junior</p>
Arts de l'espace	

Cycle 3

Portrait réfléchi

Pratiquer

Proposition de cheminement

« Écrire ou peindre son autoportrait correspond à la naissance de l'individualisme. Cette démarche narcissique donne du peintre une vision de son « âme », mais également de son statut social, de sa psychologie et de ses sentiments. L'autoportrait peut alors être complaisant, sévère, cruel, amoureux, désespéré ou ironique. Ainsi, il n'est pas indifférent que Rembrandt se peigne jeune et vieux, en costume d'apparat ou en costume de peintre. Ni que beaucoup de ses confrères mêlent leur visage au beau milieu d'une scène de cour, d'une scène de genre ou d'une bataille. Les plus grands peintres sont passés par l'autoportrait : Goya, Bacon, Toulouse-Lautrec, Dürer, Van Gogh... Et puis, c'est une forme qui a évolué avec l'histoire... » Le Portrait, Dada n° 69.

Analyser **finement l'autoportrait de Rembrandt**

S'interroger sur le titre de l'œuvre : invention culturelle tardive, le terme d'autoportrait n'existait pas à l'époque. On parlait de « *La ressemblance de Rembrandt faite par lui-même* » ou « *Le portrait de Rembrandt fait par lui-même* ».

Découvrir l'œuvre dans son intégralité (fiche des œuvres aux maîtres n°45).
S'attacher à la manière dont l'artiste s'est représenté.

le peintre et les attributs de sa profession

Approche informative : le personnage a les outils du peintre tels que la palette rectangulaire, les pinceaux, l'appuie-main, le chiffon, le plastron servant de tablier.

le peintre et son cadre de travail

Approche informative : le personnage porte un ample vêtement doublé, un plastron de tissu épais qui, à la fois, tient lieu de tablier et lui réchauffe le ventre.

Approche interprétative : il fait froid dans l'atelier l'hiver à Amsterdam.

le peintre et le caractère artisanal de sa profession

Approche plastique : la touche est rapide, elle brouille le dessin, le pigment noir « « déborde » le contour de l'épaule. La main qui tient la palette, les pinceaux et peut-être un chiffon, n'est pas distincte.

Approche interprétative : Rembrandt revendique l'aspect artisanal du métier ; « la cuisine » des pigments qui bave et qui salit.

le peintre et son savoir-faire

Les cercles

Approche informative : dans le fond, on distingue les fragments de cercles

Approche interprétative : les fragments de cercles font référence à la dextérité de l'artiste Giotto, capable de tracer un cercle en un seul mouvement fluide

La coiffe

Approche informative : le personnage est coiffé d'une toque ou d'un béret

Approche interprétative : à la Renaissance, il symbolise le génie artistique

La technique

Approche plastique : les teintes sombres sont en couches minces ; les parties les plus éclairées ou les reflets sont les zones les plus empâtées. Le style est « rugueux »

Approche interprétative : en fabriquant son image, Rembrandt fait mieux connaître non seulement son identité physique, mais aussi une technique picturale bien individuelle (technique de l'impasto)

le peintre et sa lucidité sur son âge

Approche informative : Rembrandt montre son corps épais, son visage ridé et boursoufflé, ses cheveux blancs

Approche plastique : les contours et les plans approximatifs sont inscrits dans une pénombre, la lumière d'un clair-obscur révèle les détails du visage

Approche interprétative : la lumière rayonnante du clair-obscur manifeste de façon spectaculaire le réalisme, sans complaisance du peintre vieillissant

Amener les élèves à s'interroger sur l'âge de l'artiste. Proposer la rédaction d'une fiche sur l'œuvre suite à cette analyse. Compléter le cahier d'histoire des arts.

Percevoir les enjeux de ce sujet d'étude

Présenter d'autres autoportraits de Rembrandt à d'autres périodes de sa vie. Les placer sur la frise historique.

Constater que cet artiste a consacré une partie de son travail à se représenter.

La temporalité comporte d'ailleurs dans ses autoportraits un double traitement. On peut déceler une temporalité interne, elle-même vraie en ce qui concerne l'évidence du vieillissement au fil des années et faussée avec des « déguisements », et une temporalité externe, avec, tel un journal, des mentions non-picturales (date de réalisation).

Temporalité interne « véritable »

Dans le tableau de Glasgow de 1632, on remarque les premières rides, près de l'œil gauche, et le début d'un double menton. Le front commencera à être barré de rides à partir de l'année suivante, mais c'est généralement à partir de 1640 que la figure montre les signes du vieillissement : on observe les stries à la naissance du nez, la ride entre les sourcils, la chair qui perd de sa fermeté et les bajoues qui s'accroissent. Quinze ans plus tard, la peau est flasque et le double menton s'alourdit.

Afin de donner vie au modèle et de le montrer en train de vieillir, on pourrait réaliser une succession filmique des tableaux.

Temporalité interne « faussée »

Faire remarquer que, dans un souci de mise en scène et de promotion, Rembrandt apparaît parfois en costume d'apparat, parfois en costume de peintre.

Le choix de fausser ou non la perspective temporelle tient toujours chez Rembrandt de ses ambitions artistiques ou sociales. Lorsqu'il enfile des vêtements de bourgeois aisé, c'est dans l'intention cachée d'attirer ses clients.

Quand il revêt des tenues d'une lointaine époque, c'est plutôt le désir de se faire (re)connaître en tant que peintre, de s'ancrer dans une tradition ancienne et par-là, une atemporalité esthétique, que Rembrandt veut insinuer.

Temporalité externe

Très concentré dans plusieurs autoportraits (*Autoportrait au chevalet*, 1660, *Autoportrait dessinant sur une plaque*, 1658...), le peintre scrute dans le miroir ce qu'il voit d'une manière à la fois minutieuse et rapide. On dirait que c'est l'espace d'une seconde qu'il peint. Le regard du peintre devient le point de fuite de l'instant où il crée et perçoit, où le modèle et le spectateur s'identifient dans l'atemporalité éphémère du reflet.

Constituer un corpus d'œuvres d'artistes s'étant représentés au fil du temps

Constituer un corpus d'œuvres (exemples : Roman Opalka, Hélène Schjerfbeck...). Confronter à d'autres artistes qui se sont représentés au fil du temps.

Dans le cadre du B2i, réaliser une galerie virtuelle.

Rédiger des textes de présentation des artistes et de leur démarche.

Compléter le cahier d'histoire des arts.

Mettre en scène des représentations de soi

Se mettre en scène à différents moments de sa vie :

Inviter les élèves à réfléchir à une mise en scène de trois photographies à différents moments de leur vie.

Annoncer son projet : couleur, ajout d'éléments écrits, choix des objets (attributs de l'enfant) en fonction de l'âge, mise en scène, choix du décor, du lieu...

Réunir les productions pour réaliser une galerie d'autoportraits.

Prolongements et enrichissements

Vie intime

D'autres artistes dévoilent une partie intime de leur vie ou de leur personnalité. Plus que de vouloir laisser une certaine image d'eux, c'est la confiance de leur état affectif qui importe. Exemples :

- Félix Nussbaum durant la seconde guerre mondiale
- Frida Kahlo pendant la période trouble de 1930 au Mexique
- Francis Bacon

Étudier des biographies et des autobiographies en littérature et rapprocher les intentions des auteurs à celles des artistes.

Produire des textes autobiographiques.

Le miroir

« Les miroirs feraient bien de réfléchir un peu plus avant de renvoyer des images. »
Jean Cocteau

Pour réaliser leur autoportrait, les artistes utilisent bien souvent le miroir. Cet objet est un sujet qui revient constamment en peinture et en photographie et qui pose la question du spectateur.

Comprendre le rôle du miroir dans les œuvres.

Rechercher et étudier des œuvres de différentes périodes. (cf. *Portrait des époux Arnolfini* de Jan Van Eyck, *Les Ménines* de Vélasquez, *l'Autoportrait* de Man Ray...)

S'interroger dans le cadre d'un projet pluridisciplinaire sur l'évolution des techniques de fabrication de cet objet.

S'intéresser au mythe de Narcisse. (cf. Rachmuhl Françoise, *16 métamorphoses d'Ovide*, Flammarion Jeunesse)

Fiches des Œuvres aux Maîtres – Portrait

à retrouver :

Sur le site : *en construction*

Sur Eduline : https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/5c3d852b-2bc9-4ab8-a5ec-901a2f681fc8/view_documents

10	HYACINTHE RIGAUT	<i>Portrait de Louis XIV</i>
17	PABLO PICASSO	<i>Paul en Arlequin</i>
20	JEAN DUBUFFET	<i>Autoportrait</i>
23	JAN VAN EYCK	<i>La Vierge au chancelier Rolin</i>
34	KAREL APPEL	<i>Enfants interrogeant</i>
35	EDWARD MUNCH	<i>Le cri</i>
45	REMBRANDT HARMENSZON VAN RIJN, DIT REMBRANDT	<i>Autoportrait</i>
49	GEORGINA HUE	<i>monnaie</i>
50	PABLO PICASSO	<i>La femme qui pleure</i>
54	VINCENT VAN GOGH	<i>Autoportrait</i>
55	AMEDEO MODIGLIANI	<i>Portrait de Anna Sborowska</i>

Ressources académiques

Le site de la Délégation Académique aux Arts
et à la Culture

[DAAC Académie de Lille](#)

Le réseau CANOPÉ - Lille

[CANOPÉ](#)

Le site de l'Association des Conservateurs des
Musées du Nord-Pas de Calais

[MUSENOR](#)

Le réseau transfrontalier d'art contemporain

[50° nord](#)

Ressources nationales

Mettre en place le parcours d'éducation artistique et culturelle de l'élève
sur **Éduscol** :

<http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html#lien2>

Le portail interministériel de l'éducation artistique et culturelle :

<http://www.education.arts.culture.fr/accueil.html>

Le portail interministériel de l'éducation artistique et culturelle est une proposition conjointe du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère de la culture et de la communication pour accompagner le développement de l'éducation artistique et culturelle et en faire un objectif de formation majeur à l'école.

Musique Prim

<http://www.reseau-canope.fr/musique-prim/accueil.html>

Musique Prim, c'est :

Une ressource dédiée à l'éducation musicale pour les enseignants, les formateurs et les corps d'inspection du 1er degré.

Une offre légale d'œuvres à écouter et à chanter accompagnée de supports pédagogiques conçus pour enrichir les parcours d'éducation artistique et culturelle et enseigner l'histoire des arts.

Un partenariat avec des professionnels de la musique au service de la culture patrimoniale, entre le ministère de l'éducation nationale et l'association « Tous pour la musique ».

Éduthèque :

<http://www.edutheque.fr/accueil.html>

Ce portail est construit pour les enseignants et rassemble des ressources pédagogiques s'appuyant sur des grands établissements publics à caractère culturel et scientifique.

Ce service s'inscrit dans la stratégie globale du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour faire entrer l'École dans l'ère du numérique. Il correspond donc à l'esprit de service public du numérique éducatif (Loi du 08 juillet 2013). Il permet une plus grande visibilité de l'offre de ressources conçue avec les partenaires et donne la possibilité d'usages pédagogiques pluri ou transdisciplinaires.

Grâce à une authentification unique sur le portail Éduthèque, les enseignants accèdent à une page dédiée sur les sites des partenaires. Les ressources en ligne, téléchargeables pour une large partie, sont utilisables selon les Conditions Générales d'Utilisation (C.G.U.) pour la construction de documents dans le cadre des activités d'enseignement, notamment, à terme, via les espaces numériques de travail. Enfin, le service Éduthèque propose des C.G.U. plus lisibles facilitant le développement des usages du numérique à l'école.

INA Jalons - Éduthèque

<http://www.edutheque.fr/thematiques/sciences-humaines-et-sociales/partenaire/ina-jalons.html>

Conçu par l'INA en collaboration avec le Ministère de l'Éducation nationale et le concours d'enseignants, Jalons est avant tout destiné aux usages pédagogiques dans le premier et le second degré.

L'Institut national de l'audiovisuel propose un accès gratuit pour tous les enseignants du premier et second degré à la version intégrale de son site éducatif Jalons, comprenant plus de 1 600 documents audiovisuels téléchargeables de 1914 à nos jours, issus de la presse filmée, de la télévision et de la radio.

Ils ont été sélectionnés selon les grandes thématiques des programmes scolaires d'arts plastiques, d'éducation civique, d'éducation musicale, d'éducation physique et sportive, de géographie, d'histoire, d'histoire des arts, de littérature, de sciences économiques et sociales, des sciences et techniques.

Le site propose un accès par niveau et discipline, un moteur de recherche et quatre modes de navigation :

- Fresque : représentation chronologique des vidéos
- Carte : géolocalisation des vidéos
- Liste triable et affuable des vidéos
- Thème : accès aux vidéos par un graphe hiérarchique des thèmes

Chaque vidéo est enrichie par :

- une notice documentaire,
- un contexte historique,
- une note d'éclairage médiatique,
- la transcription intégrale synchronisée de la bande son.

Les enseignants ont la possibilité de créer un compte unique à communiquer à leurs élèves pour que ces derniers puissent accéder à la version intégrale des Jalons de l'Ina.

Panorama de l'art – Éduthèque

<http://www.edutheque.fr/thematiques/arts-et-lettres/partenaire/rmn-gp-panorama-de-lart.html>

La Réunion des musées nationaux – Grand Palais et le Ministère de la Culture et de la Communication ouvrent les ressources iconographiques de Panorama de l'art aux membres du portail Éduthèque. Une fois authentifiés, les enseignants peuvent télécharger les images du site en haute définition, utiles à la construction de documents pédagogiques.

Le site propose une indexation des œuvres qui couvre une vaste période allant de la Préhistoire jusqu'à nos jours (Préhistoire ; Antiquité ; Moyen âge ; Temps modernes ; XIXe siècle ; XXe siècle).

Les œuvres sont également classées selon des entrées thématiques : Nature ; Architectures ; L'humain ; Vie quotidienne ; Religions ; Pouvoir ; Couleur ; Géométrie ; Émotion

Le site étant par ailleurs en accès libre, les enseignants pourront également inviter leurs élèves à le consulter tout au long de l'année scolaire pour y découvrir de nouveaux contenus.

Le site regroupe un ensemble de notices proposant chacune une analyse sur une œuvre (peinture, sculpture, architecture, tapisserie, vitrail, arts décoratifs...), que l'on peut retrouver facilement soit dans les onglets chronologiques, soit dans les onglets thématiques. Illustrés par des centaines d'images de grande qualité, les contenus sont rédigés par des conférenciers de la RMN-GP, historiens de l'art et archéologues spécialisés, avec la volonté de rendre l'art accessible à tous. Le site, dont le suivi éditorial est assuré par la Direction scientifique de la RMN-GP, est régulièrement enrichi et favorise la compréhension des œuvres d'art.

Rmn-GP / MCC – L'Histoire par l'image

<http://www.edutheque.fr/thematiques/arts-et-lettres/partenaire/rmn-gp-mcc-lhistoire-par-limage.html>

L'Histoire par l'image est un site Internet qui explore l'histoire, de 1643 à 1945, à travers des œuvres d'art et des documents iconographiques : dessins, peintures, gravures, sculptures, photographies, affiches, documents d'archives et objets divers. Ceux-ci constituent des témoignages remarquables sur les grandes évolutions sociales et culturelles, politiques et économiques de la France.

Dans l'espace Éduthèque, les enseignants peuvent télécharger plus de 1 300 des images du site en haute définition, utiles à la construction de documents pédagogiques. **Le site étant par ailleurs en accès libre, les enseignants pourront également inviter leurs élèves à le consulter.**

Les œuvres et documents iconographiques font l'objet soit d'une étude simple, soit d'une étude comparative lorsqu'ils traitent d'un thème très proche. Ces études consistent en un contexte historique, une analyse de l'image, une interprétation, une bibliographie indicative, une animation multimédia incluant un commentaire pour certaines œuvres.

Pour faciliter la recherche de l'enseignant, le site propose une recherche :

- thématique : politique, économie et société, culture
- chronologique

- ou par mots clés

L'Histoire par l'image propose également sur son site des hors-séries, qui regroupent un ensemble d'œuvres autour des thématiques suivantes : **Femmes ; Convaincre par l'image ; Révolution française ; Première Guerre mondiale ; Histoire de l'esclavage ; Hors-série franco-allemand (disponible en allemand)**

Site du ministère de la culture et de la communication :

<http://www.culturecommunication.gouv.fr/>

culture.fr

<http://www.culture.fr/>

Le portail culture.fr étend à la toile les missions cardinales du ministère de la Culture et de la Communication en permettant de rendre accessible au plus grand nombre les richesses du patrimoine culturel numérisé sur l'ensemble du territoire.

Le site propose un point d'accès unique à quarante-quatre bases de données patrimoniales ; plus de 5 millions de documents et plus de 3,7 millions d'images via le moteur Collections ; plus de 6 millions de données de l'État-civil via Généalogie ; une sélection de 4.500 ressources éducatives riches commentées, classées selon le programme d'enseignement d'Histoire des arts ; un agenda donnant la programmation annuelle de plus de 2.000 lieux et organismes culturels et 900 festivals, soit 30.000 événements sur l'ensemble du territoire ; 900 articles publiés chaque année sur l'actualité culturelle ; plus de 5.000 termes ou expressions pour enrichir la langue française via France terme ; plus de 48 productions multimédias ; etc.

histoire des arts

<http://www.histoiredesarts.culture.fr/index.php>

Histoiredesarts.culture.fr donne accès à plus de 350 sites producteurs de ressources culturelles (musées, théâtres, services des archives, réseaux du livre et de la lecture, associations de valorisation du patrimoine, orchestres, etc.).

Histoiredesarts.culture.fr, c'est un moteur de recherche adapté aux enseignants : la recherche peut s'effectuer par période historique, par domaine artistique et par thématique selon les critères de l'organisation de l'enseignement de l'histoire des arts.

Les fonctionnalités simples et pratiques offrent notamment :

- Une recherche par carte interactive, par organisme et par ville ;
- Des repères chronologiques permettant de situer des œuvres et des artistes dans le temps et au sein des différents courants artistique ;
- Un « focus » mensuel sur un événement artistique, un parcours thématique ou une innovation numérique ;
- Une lettre d'information avec une rubrique « L'histoire des arts sur le terrain ».

Dis-moi dix mots

<http://www.dismoidixmots.culture.fr/presentation>

opération de sensibilisation à la langue française invite chacun à jouer et à s'exprimer sous une forme littéraire ou artistique de septembre à juin.

Liste des fiches des Œuvres aux Maîtres –

à retrouver :

Sur le site : *en construction*

Sur Eduline : https://eduline.ac-lille.fr/nuxeo/nxdoc/default/5c3d852b-2bc9-4ab8-a5ec-901a2f681fc8/view_documents

Fiches des Œuvres aux Maîtres – Arts visuels

1	AUGUSTE RODIN	<i>Les Bourgeois de Calais</i>
1a	MARC CHAGALL	<i>Illustrations des fables de Jean de la Fontaine</i>
2	HIERONYMUS BOSCH	<i>L'escamoteur</i>
3	EUGENE DELACROIX	<i>La Liberté guidant le peuple</i>
4	ANONYME	<i>Saint Vaast apprivoisant l'ours</i>
5	ANONYME	<i>Vénus de Milo</i>
6	MERET OPPENHEIM	<i>Le déjeuner en fourrure</i>
7	PIETER VAN BOUCLE	<i>La marchande de fruits</i>
8	LOUISE NEVELSON	<i>Wedding Chapel IV</i>
9	HENRI MATISSE	<i>Fenêtre à Tahiti II</i>
10	HYACINTHE RIGAUD	<i>Portrait de Louis XIV</i>
11	JAN VERMEER	<i>La laitière</i>
12	PAUL KLEE	<i>Le poisson rouge</i>
13	CLAUDE VIALLAT	<i>Bâches</i>
14	EDOUARD MANET	<i>Déjeuner sur l'herbe</i>
15	JACKSON POLLOCK	<i>Autumn Rhythm</i>
16	CLAUDE MONET	<i>Londres le Parlement ciel orageux</i>
17	PABLO PICASSO	<i>Paul en Arlequin</i>
18	ALFRED JACQUEMART	<i>Mariette Bey</i>
19	KURT SCHWITTERS	<i>Assemblage</i>
20	JEAN DUBUFFET	<i>Autoportrait II</i>
21		<i>Beffroi de Boulogne sur Mer</i>
22	CLAUDE MONET	<i>Bassin aux nymphéas</i>
23	JAN VAN EYCK	<i>La Vierge au Chancelier Rolin</i>
24	GERARD DUCHENE	<i>Tressage</i>
25	BERTHE MORISOT	<i>Berceau</i>
26	PAUL CEZANNE	<i>Pommes et oranges</i>

27	JAN VERMEER	<i>Atelier du peintre</i>
28	RENE MAGRITTE	<i>Beau Monde</i>
29	FERDINAND CHEVAL	<i>Le Palais Ideal</i>
30	CHRISTO	<i>Le Running Fence</i>
31	HENRI MATISSE	<i>Fenêtre Collioure</i>
32	PIERRE VIVIEN	<i>Immeubles de Boulogne-sur-Mer</i>
33	FERNAND LEGER	<i>La grande parade sur fond rouge</i>
34	KAREL APPEL	<i>Enfants interrogeant</i>
35	EDWARD MUNCH	<i>Le cri</i>
36	PIETER BRUEGEL	<i>La chute des anges rebelles</i>
37	PIERRE ALECHINSKY	<i>Central Park</i>
38	EDOUARD PIGNON	<i>Combat de coqs</i>
39	NILS UDO	<i>Sculpture soleil équinox</i>
40	VINCENT VAN GOGH	<i>Les tournesols</i>
41	GEORGES DE LA TOUR	<i>Le Nouveau-Né</i>
42	FERNANDO BOTERO	<i>Dancing in Colombia</i>
43	PAUL KLEE	<i>Machine</i>
44	VASSILI KANDINSKY	<i>Jaune, rouge, bleu</i>
45	HARMENSZOOM VAN RIJN REMBRANDT	<i>Autoportrait</i>
46	CLAUDE MONET	<i>La pie</i>
47	JEAN TINGUELY	<i>Un petit début</i>
48	ROY LICHTENSTEIN	<i>Whaam</i>
49	GEORGINE HU	<i>Sans titre – Billets de banque</i>
50	PABLO PICASSO	<i>Femme qui pleure</i>
51	PAUL KLEE	<i>La Pastorale</i>
52	PANAMARENKO	<i>Meganeudon 1</i>
53	WILLIAM TURNER	<i>Grand Canal</i>
54	VINCENT VAN GOGH	<i>Autoportrait</i>
55	AMADEO MODIGLIANI	<i>Zborowska</i>
56	ROBERT SMIHSON	<i>Spiral Jetty</i>
57	YVES KLEIN	<i>Eponge bleue</i>
58	MARTA PAN	<i>Sculptureflottante1</i>
59	PIETER BRUEGEL	<i>La Tour de Babel</i>

60	ARMAN	<i>Chopin's Waterloo</i>
61	CAMILLE COROT	<i>La cathédrale de Chartres</i>
62	PAUL CEZANNE	<i>Les joueurs de cartes</i>
63	MAURICE DE VLAMINCK	<i>Le restaurant de la Machine à Bougival</i>
64	DAVID HOCKNEY	<i>Garrowby Hill</i>
65	WILLIAM TURNER	<i>Pluie, vapeur et vitesse</i>
66	CASPAR DAVID FRIEDRICH	<i>Le voyageur au-dessus de la mer</i>
67	CLAUDE GELEE dit LE LORRAIN	<i>Enée à Délos</i>
68	ARTISANS MOSAÏSTES	<i>Mosaïque de St Romain-en-Gal</i>
69	MARC CHAGALL	<i>La maison bleue</i>
70	PIET MONDRIAN	<i>Moulin au soleil</i>
71	CLAUDE MONET	<i>La Gare Saint-Lazare</i>
72		<i>Cathédrale Saint-Basile</i>
73	JOHANN OTTO VON SPECKEISEN	<i>Grande Arche de La Défense</i>
74	JACQUES ROUGERIE	<i>Nausicaa, Centre de la Mer</i>
75	JAN VERMEER	<i>La ruelle</i>
76	NIKI DE SAINT-PHALLE	<i>L'Impératrice</i>
77	FRIEDRICH HUNDERTWASSER	<i>Le Grand Chemin</i>
78	FRIEDRICH HUNDERTWASSER	<i>Wald Spirale</i>
79	MAURITS CORNELIS ESCHER	<i>Relativité</i>
80	ANTONIO GAUDI	<i>La casa Battlo</i>
81	ANTTI LOVAG	<i>Palais bulles</i>
82	AUGUSTE RENOIR	<i>Balancoire</i>
83	PIETER BRUEGEL	<i>Jeux d'enfants</i>
84	GERARD DESCHAMPS	<i>19 ballons + cage</i>
85	GEORGES DE LA TOUR	<i>Le Tricheur à l'as de carreau</i>
86	AUGUSTE HERBIN	<i>Paysage à Céret</i>
87	AUGUSTE HERBIN	<i>Pluie</i>
88	KASIMIR SEVERINOVITCH MALEVITCH	<i>Les sportifs</i>
89	HENRI CARTIER BRESSON	<i>Coron, rue du Chantier, Burbure</i>
90	LENA SNOW-AMASON	<i>Seal Mask (Masque phoque)</i>
91	ANONYME	<i>Sirène</i>
92	ANONYME	<i>Saint Georges</i>

Fiches des Œuvres aux Maîtres – Musique

1	ADAM DE LA HALLE	<i>Robin et Marion</i>
2	GEORGE GERSHWIN	<i>Un Américain à Paris</i>
3	ALEXANDRE MOSSOLOV	<i>Fonderie d'acier</i>
4	LUDWIG VAN BEETHOVEN	<i>Bataille de Vittoria</i>
5	D.REINHARDT / S. GRAPELLI	<i>Echoes of France</i>
6	GIUSEPPE VERDI	<i>Nabucco</i>
7	FREDERIC CHOPIN	<i>Mazurka 23 op.33</i>
8	HENRY PURCELL	<i>King Arthur - Ouverture</i>
9	FLOYD HUDDLESTON / AL RINKER	<i>Les aristochats</i>
10	IGOR STRAVINSKY	<i>L'oiseau de feu</i>
11	ANONYME	<i>Jean de Nivelles</i>
12	JEAN-JACQUES GOLDMANN	<i>Ensemble</i>
13	FERNANDO SOR	<i>Variations sur le thème de Malbrough</i>
14	TAÏTA INTY	<i>Virgin of the Sun God</i>
15a	LEOPOLD MOZART	<i>Symphonie des jouets - mvt1</i>
15b	LEOPOLD MOZART	<i>Symphonie des jouets - mvt2</i>
15c	LEOPOLD MOZART	<i>Symphonie des jouets - mvt3</i>
16	ANONYME	<i>Splendens ceptigera</i>
17	FRANZ SCHUBERT	<i>La truite</i>
18	MAURICE RAVEL	<i>L'enfant et les sortilèges</i>
19	HENRI DUTILLEUX	<i>The Shadows of time – Interlude (très lointain)</i>
20	JOSEPH HAYDN	<i>Concerto pour trompette en mi b maj. - mvt. 3</i>
21	P.-I. TCHAÏKOVSKY	<i>Casse-Noisette – La mère Gigogne</i>
22	CLAUDIO MONTEVERDI	<i>Vêpres de la Vierge: Magnificat - Gloria Patri</i>
23	ANONYME	<i>Massalia</i>
24	SERGE PROKOFIEV	<i>Cendrillon - Minuit</i>
25	COUNT BASIE	<i>Splanky</i>
26	IGOR STRAVINSKY	<i>Pétrouchka</i>
27	GEORGE BARBOTEU	<i>Chansonnerie</i>
28	CLAUDIN DE SERMISY	<i>Tant que vivray</i>

29	RICHARD WAGNER	<i>La chevauchée des Walkyries</i>
30	PATRICE JOLIVET	<i>Bazooka Joe</i>
31	BELA BARTOK	<i>Danse de l'ours</i>